1970 г.

6 7 3

МРТУ 19 № 183—65

4

3

МОЗАИКА, ФРЕСКА, ВИТРАЖ...

(О монументальной живописи)

2

У большинства людей при слове „живопись“ в сознании возникает зал выставки или музея, увешанный красочными полотнами.

Однако произведения живописи можно увидеть на плотине гидроэлектростанции...

Плотина Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС.

...и на здании Дворца пионеров,

Дворец пионеров в Москве.

6

на стене жилого дома...
Дом в Карьямаа в Таллине.

6

...и в кафе.

Кафе „Таурас“ в Вильнюсе.

акая живопись называется монументальной. Она является частью нашего повседневного окружения, нашим спутником во время работы и отдыха.

Монументальная живопись как бы дополняет архитектуру, выступает с ней в художественном „синтезе“.

Церковь в селе Никор-Цминда (Грузия). 11 в.

9

Возможности синтеза тонко чувствовали художники Древней Руси. В куполе, символизирующем вершину мироздания, помещены изображения Христа и ангелов.

Главный купол Софийского собора в Киеве. 11 век.

Здание музея-панорамы „Бородинская битва“ выстроено в 1962 году. На главном фасаде – мозаики художника Б. Тальберга. Внушительный, торжественный характер мемориальной постройки получает дальнейшее художественное развитие...

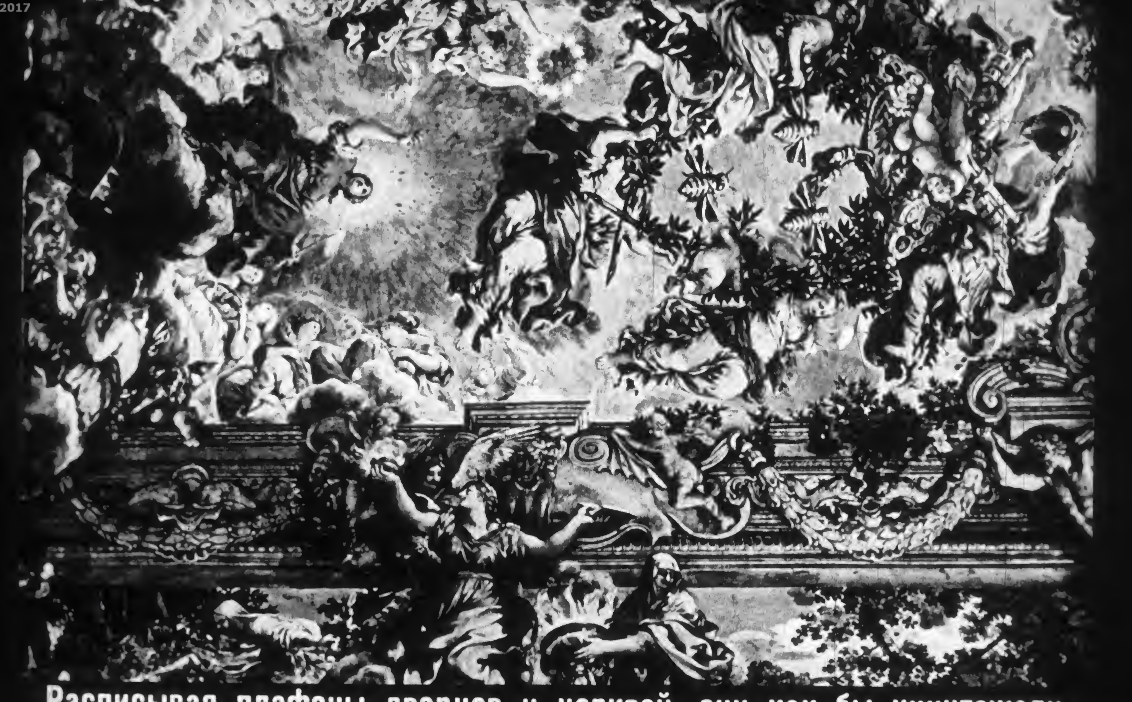
11

...в героических образах живописи. Композиция мозаики строится не в глубину, а по плоскости, подчеркивая тем самым поверхность стены. Такой прием часто встречается в монументальной живописи.

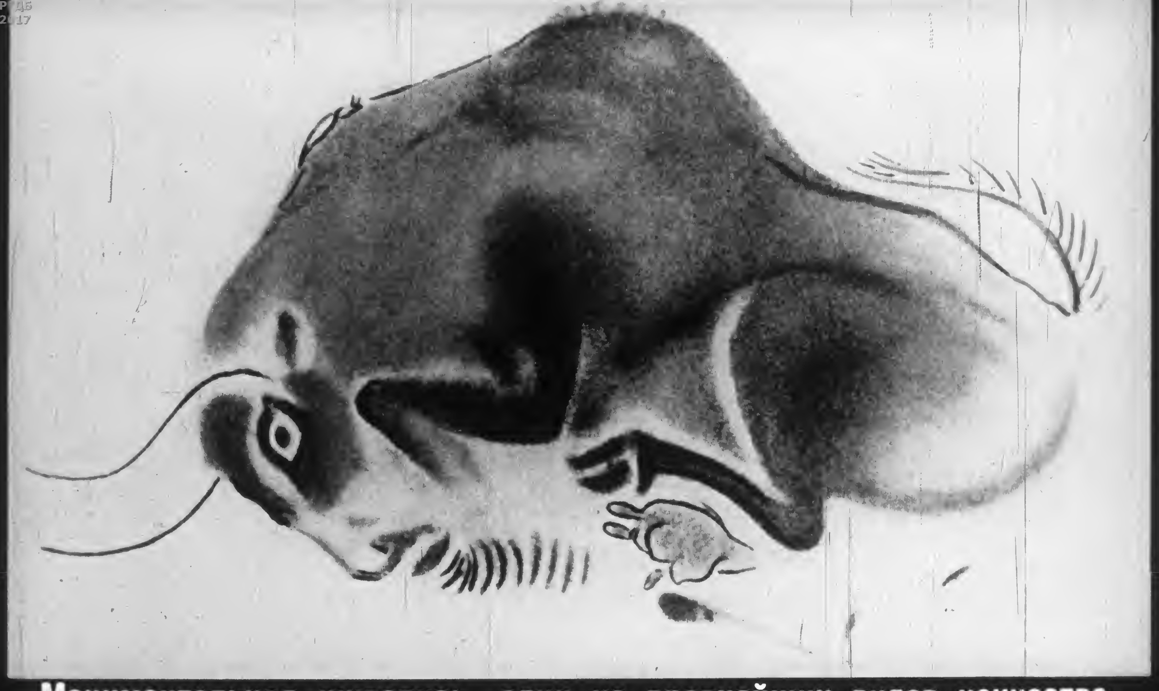
Но гармония живописи с архитектурой может быть достигнута не только за счет их прямого соответствия друг другу. В ее основе часто лежит принцип контраста. „Тяжелые“ цветовые пятна мозаики противопоставлены легким формам здания музея Фернана Леже в Биоте (Франция).

С помощью живописи архитектурное пространство может быть зрительно уменьшено или увеличено. Эту способность живописи широко использовали монументалисты 17–18 вв.

Расписывая плафоны дворцов и церквей, они как бы уничтожали потолок здания; взору зрителя открывалась иллюзорная картина беспредельного небесного океана.

Пьетро да Кортона. Плафон дворца Барберини в Риме. 17 в.

Монументальная живопись — один из древнейших видов искусства. Ее первые образцы создали безвестные первобытные художники.

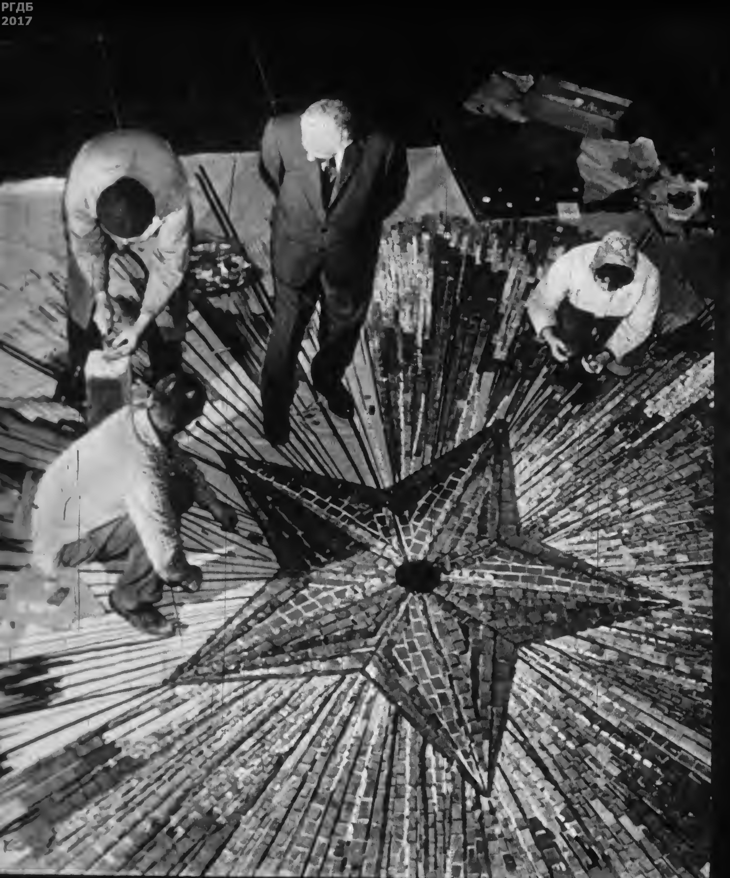
„Раненый бизон". Живописное изображение эпохи верхнего палеолита в Альтамирской пещере (Испания).

Важное место занимала монументальная живопись в искусстве многих древних народов: египтян, жителей эгейского мира, греков, этрусков.

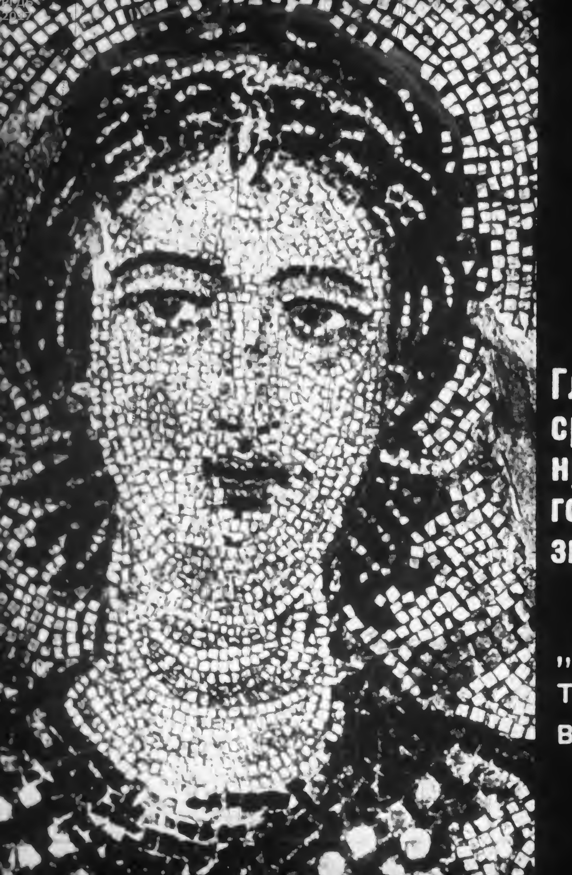
„Дочери фараона Эхнатона". Роспись во дворце в Ахетатоне (Египет). 14 в. до н. э. Новое царство.

Существует несколько способов выполнения монументальной живописи. Одна из самых древних и, пожалуй, самых красивых ее техник — мозаика. Кусочки специально приготовленной смальты, керамики или камня вставляют в грунт.

Так набирают мозаику (в мастерской П. Корина).

Главные достоинства мозаики по сравнению с другими видами монументальной живописи – ее долговечность и особая чистота и звучность цвета.

„Ангел“ (фрагмент). Византийская смальтовая мозаика в церкви Успения в Никее. 7 в.

Отдельные кубики смальты нередко вставляют в грунт под различными углами и по-разному поворачивают к свету. В результате каждый цвет играет множеством оттенков, что можно заметить даже на черно-белой фотографии.

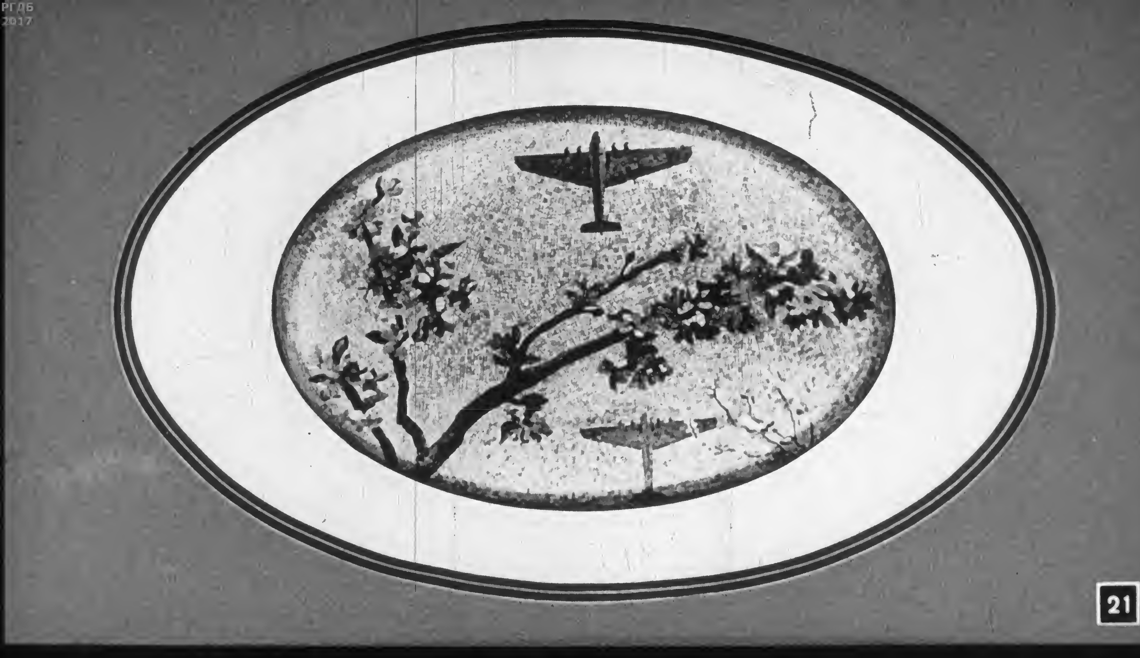
„Апостол Андрей". Мозаика в Архиепископской капелле в Равенне. Ок. 500 г.

В эпоху средневековья искусство мозаики достигло высочайшего расцвета в Византии и связанных с ней странах Южной и Восточной Европы, в частности, в Киевской Руси.

„Дмитрий Солунский" (фрагмент). Смальтовая мозаика из Михайловского монастыря в Киеве. Конец 11 в.

Впоследствии смальтовая мозаика почти вышла из употребления. Попытку возродить ее предприняли советские художники, работая над оформлением станций Московского метрополитена. Мозаика А. Дейнеки „Самолеты" расположена на потолке станции метро „Маяковская"...

На этой станции и конструкции, и декор (облицовка столбов нержавеющей сталью) использованы так, чтобы создать ощущение свободы и легкости. Мозаики, исполненные Дейнекой, обогащают жизнерадостный архитектурный образ.

А здесь декоративно-плоскостный язык мозаики вызывает воспоминания о древнерусской живописи, о народном эпосе с его величавыми образами.

П. Корин. „Александр Невский". Мозаика на станции метро „Комсомольская-кольцевая", 1952.

Наряду со смальтовой применяются и другие разновидности мозаики: флорентийская, каменная, керамическая.

М. Юшкевичюте-Мачюлене. „Мать-Мир“. Каменная мозаика. 1962. Вильнюсский художественный музей.

Важнейшее место в истории монументальной живописи занимает фреска, выполняемая красками непосредственно на стене или потолке здания. В этом виде росписи в качестве связующего вещества применяется известь. Обычно фреску пишут по свежей, еще не просохшей известковой штукатурке.

Отчетливее, чем в мозаике, во фреске проявляется индивидуальность манеры и темперамента живописца, виднее его „рука“.

„Святой Георгий“. Фрагмент росписи в храме монастыря Кинцвиси (Грузия). Рубеж 12–13 вв.

Непревзойденные образцы фресковой живописи создала эпоха итальянского Возрождения.

Пьеро делла Франческа. „Поклонение кресту". Деталь фрески в церкви Сан-Франческо в Ареццо. 1452–1466.

Филиппино Липпи. Портрет неизвестного. Деталь фрески в капелле Бранкаччи во Флоренции. Ок. 1481–1483.

Художники средних веков и Возрождения не всегда, однако, применяли „чистую фреску“. Правку в быстро просыхавшую роспись вносили темперой...

...В русской стенописи такая смешанная техника широко распространилась в 17 веке.

„Песнь песней царя Соломона". Фрагмент росписи церкви Ильи-пророка в Ярославле. 1680–1681.

Отточенное мастерство монументалистов Высокого Возрождения позволило им перейти к технике классической „чистой фрески". Одним из пионеров этого способа живописи был Рафаэль.

„Диспута". Фреска в Станца делла Сеньятура в Ватикане. 1509.

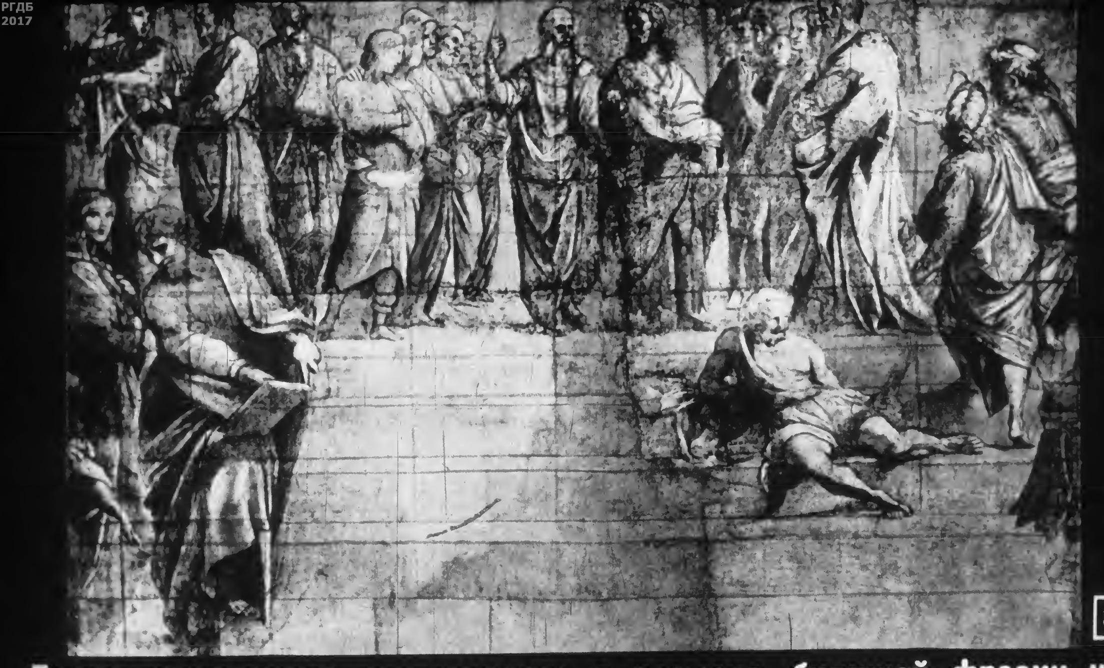

Точное решение композиции на стене было результатом большой подготовительной работы, подразделявшейся на несколько этапов. Первым был предварительный эскиз.

Эскиз левой половины фрески „Диспута".

Затем каждая часть композиции (группы, фигуры) разрабатывалась в отдельных рисунках-этюдах, многие из которых выполнялись с натуры. После этого художник делал окончательный эскиз.

Эскиз левой нижней части фрески „Диспута".

33

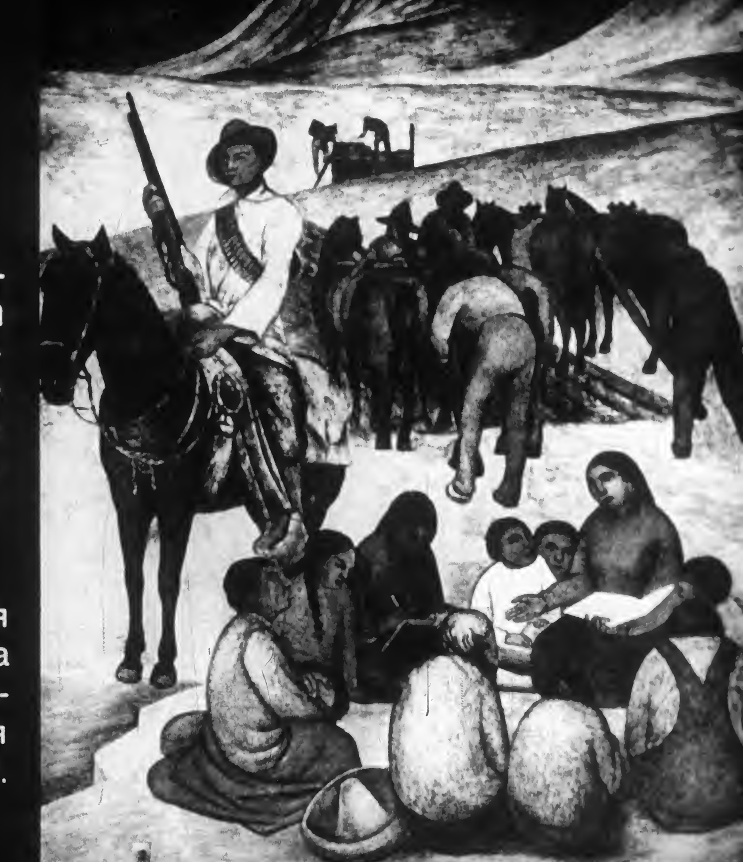
Далее композиция выполнялась в размере будущей фрески на большом листе бумаги – так называемом „картоне“. Рисунок картона механическим путем переводился на стену. И лишь после этого начиналась работа красками. Перед вами фрагмент картона Рафаэля к фреске „Афинская школа“. 1511.

Почти забытая в прошлом столетии, техника фрески вновь вызвала к себе интерес в 20 веке. Попытку возродить ее предприняли и советские художники.

В. Фаворский. Эскиз росписи Музея охраны материнства и младенчества в Москве. 1933.

В революционном искусстве Мексики фреска переживает второе рождение. Мексиканские мастера видоизменили ее технику, использовав как связующее вещество сок агавы.

Д. Ривера. „Сельская учительница". Фреска во дворе Труда Министерства просвещения в Мехико. 1922–1923.

Витраж, широко распространившийся в эпоху готики, составлялся из скрепленных свинцовой сеткой разноцветных стекол, на которые краской наносили изображение.

Витражи обычно служили для заполнения оконных проемов. Освещенные наружным светом, они оживляли полумрак интерьера напряженными цветовыми вспышками.

„Мадонна и св. Франциск". Витраж в Элизабеткирхе в Марбурге. Середина 13 в.

38

В современной архитектуре с ее тенденцией к замене стены окном, с ее стремлением к широкому использованию цвета витраж снова находит широкое применение.

Т. Бочарова, И. Егоркина, О. Куранская, Ю. Подогова. Витраж в столовой пионерского лагеря „Прибрежный" в Артеке. 1962.

К. Сволинский. Витраж чехословацкого павильона на Всемирной выставке 1958 г. в Брюсселе. (Фрагмент).

Мастера витража Советской Литвы разработали его новые виды, например, витраж из толстых шероховатых стекол, скрепленных цементом.

А. Стошкус. „Земля-Мать“ (фрагмент). 1960–1961.

Наряду с мозаикой, фреской и витражом существуют и другие технические разновидности монументальной живописи.

Темпера, которой пишут либо прямо на стене, либо на холсте, наклеенном на стену или потолок.

Е. Е. Лансере. Плафон в ресторане Казанского вокзала в Москве. 1933–1934.

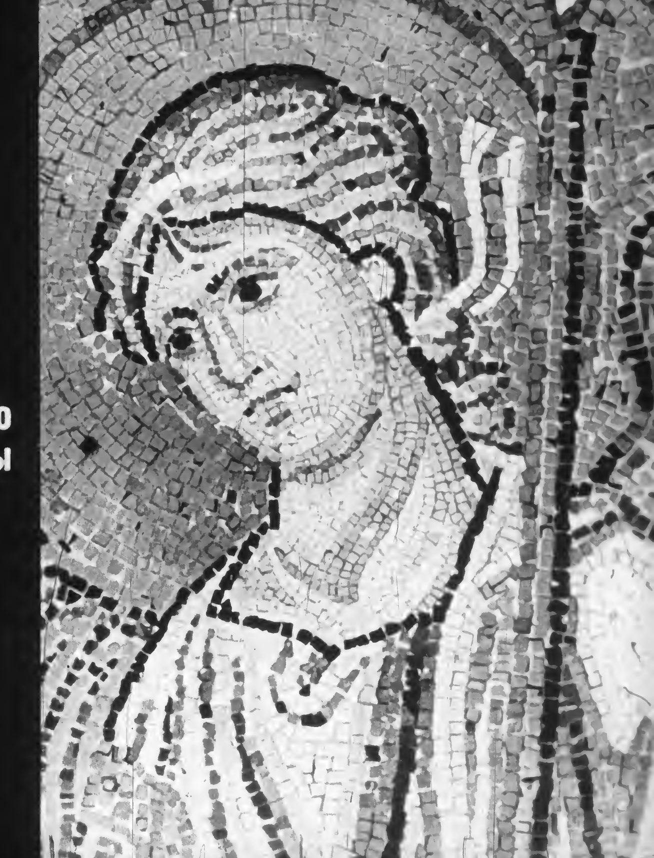
Сграффито... По контуру изображения соскабливается верхний слой штукатурки, из-под которого выступает штукатурка другого цвета.

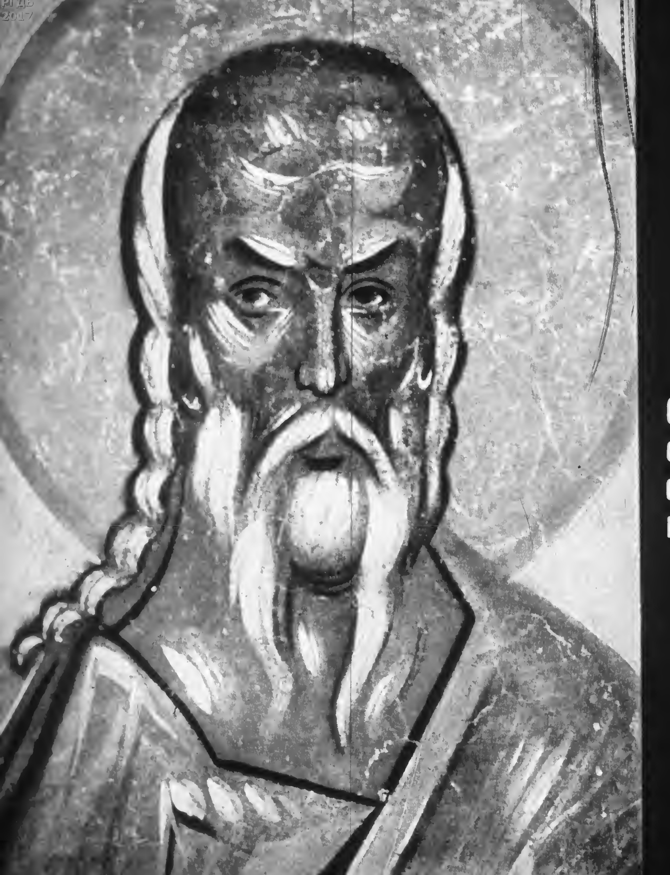
Е. Аблин, А. Губарёв, И. и Г. Дервизы, И. Пчельников. Сграффито в фойе театра Дворца пионеров в Москве (фрагмент). 1959–1962.

Монументальная живопись веками говорит со стен общественных зданий со многими тысячами людей. Во все времена она активно участвовала в духовном формировании человека, выражала обобщенные философские идеи, мировоззрение поколений, ее создавших, их идеалы и мечты.

В образе ангела передано ощущение душевной чистоты и просветленности.

Византийская мозаика в церкви Успения в Дафни. 11 в.

Суровы и полны внутренней силы образы, созданные Феофаном Греком в вольном Новгороде.

„Праотец Ной“. Деталь фрески в церкви Спаса на Ильине. 15 в.

46

Моральное величие и предательство сталкиваются лицом к лицу. Конфликт добра и зла показан художником предельно лаконично, строго, наглядно.

Джотто. „Поцелуй Иуды". Деталь фрески в Капелле дель Арена в Падуе. Ок. 1305.

Люди прекрасные и сильные, одержимые великими страстями, – таковы герои Микеланджело.

Ева. Деталь фрески „Грехопадение“ в Сикстинской капелле Ватикана. 1508–1512.

В трагических образах витража „Пирчюпис“, созданного советским художником К. Моркунасом (1961) – скорбь народа о безвинных жертвах фашизма.

49

Радостный труд свободных людей славит венгр Э. Домановски во фреске „Смычка города с деревней“.

Деталь фрески над главным входом металлургического комбината в Дунауйвароше. 1954–1955.

Юного физика, входящего в свой институт в Москве, встречает строгое, лаконичное изображение человека – властелина космоса.

Г. Дауман, М. Шварцман. „Космос" (Фрагмент). 1962. Раскрашенный рельеф, мозаика.

Эта экспрессивная темперная роспись создана Л. Полищуком и С. Щербининой в Музее этнографии народов СССР в Ленинграде (1958–1961). Она посвящена теме сплоченности советских людей, их созидательному труду.

„Дружба народов".

Конец

Автор В. Лебедев
Консультант Г. Недошивин
Художник-оформитель Ж. Вишневецкая
Редактор М. Минц

Д-7-66 Б04309

Студия „Диафильм", 1966 г.
Москва, Центр, Старосадский пер., д. № 7
Черно-белый 0-20